Capítulo 4

PROCESO COREOGRÁFICO

4.1 Etapa 3: Consolidación de resultados y Montaje de Coreografia

En el mes de abril ya se encontraban establecidos todos los movimientos próximos a realizarse en la coreografía. Después de realizar varias improvisaciones en movimientos, cambiando de velocidades, frentes y niveles, así como la utilización del espacio y de jugar con diferentes canciones establecimos una canción para cada coreografía. El grupo ya se encontraba en confianza, y esto ayudaba para una mejor integración en el trabajo que realizamos. Creamos un performance en conjunto, a partir de ideas de cada uno de ellos, hacer uso de sus propias áreas y dar aportaciones de sus expresiones y movimientos acerca del tema en cuestión.

Al pedirles ciertas aplicaciones y ejercicios apliqué las sugerencias del autor Audureau (explicada en la parte de expresión corporal) para esperar mejores resultados en sus expresiones. Algunas de estas sugerencias y la forma en que las utilicé fueron las siguientes:

a) Hacer propuestas que originen placer: El uso diverso de las canciones creo en ellos una mejor adaptación en el movimiento y al encontrar una canción para el gusto de todos los integrantes fue un punto clave para una mejor interpretación de los movimientos.

b) Explorar un vocabulario gestual que dé claves para que surja el gesto, y que no sean imposiciones: Este paso aplica mejor en el grupo 1, ya que antes de pedirles la realización de sus 5 gestos de cada sentido del cuerpo yo

les di un ejemplo con mis propios gestos, y fue más fácil la interpretación de lo que esperaba de ellos.

c) Dejar hacer y no intervenir enseguida mientras se da la acción. Si se empobrece la acción, entonces se lanzan sugerencias: En algunas partes de la coreografía tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, yo daba propuestas o ideas de las estructuras que tenía en mi cabeza y dejaba que ellos realizarán la transición o el movimiento sin decirle una palabra. Al ver los movimientos realizados decidía que dejar y en donde intervenir para ciertos detalles.

d) Utilizar la admiración sobre lo que va surgiendo, explicando lo que se está haciendo bien y qué está provocando admiración: En cada sugerencia o movimiento planteada por cada integrante mostraba cierto interés para que manejen una mejor seguridad en sus ideas y movimientos, si algo no estaba completamente satisfecha, sólo sugería un cambio mínimo respetando su esencia.

La estructura de la coreografía se fue creando en un orden completamente diferente de cómo se realizó la obra final.

Cómo primera coreografía en el montaje tuvo lugar la última pieza llamada “Divertimento consciente”. Esta pieza es realizada por los 4 bailarines integrantes del laboratorio, en donde tiene lugar las siguientes secuencias de movimiento:

- Frases creadas en la actividad “Copiando a mi otro yo” de la primera etapa que hace referencia a los patrones de movimiento de cada uno.
- Éstas secuencias modificadas en el ejercicio “Copiando patrones” que son adaptaciones de las otras secuencias a su propia percepción o patrón de movimiento.

- Frase del verso de Joaquín quien lo creó en una actividad de creación de movimientos de la primera etapa del laboratorio.
- Resumen de los sentidos del cuerpo humano como conclusión de la primera etapa del laboratorio.
- Algunas frases escogidas de los sentidos que más les gusta y de los que menos les gusta.
- Frases y experimentaciones hechas por mí y basadas en la experiencia del proceso de este laboratorio.
- En esta pieza los 4 bailarines experimentan diferentes tipos de experiencia y sensaciones, las cuales las expresaron respondiendo a las preguntas ¿Qué sientes? y ¿cómo te sientes?

Tabla 3.19 Respuestas de los bailarines a las preguntas

	¿Qué sienten?	¿Cómo se sienten?
Ángel	La siento propia	Feliz
Sebastián	Un conjunto	Tranquilo
César	Diversión, risas y bailar	Relajado
Anahí	Diversidad	Emocionado

El montaje de esta primera pieza fue rápida y eficaz, escogiendo entre todos una canción de Regina Spektor bastante alegre, con diferentes ritmos y cualidades musicales. La escogimos por la diversidad de movimiento que usamos, podíamos experimentarla con la diversidad de la música, experimentando diversos tipos de sensaciones, movimientos, experiencia y conciencia en su corporalidad. La duración de esta pieza es de 4minutos 46 segundos.

A la par de esta coreografía se fue montando la pieza “Armonizando tus sentidos” donde participan los 8 integrantes del laboratorio. Al principio del montaje fue un poco complicado y lento el proceso ya que los dos grupos manejan un control de su cuerpo y experiencia de movimientos muy diferentes, pero a la tercera sesión las secuencias y los movimientos se hacían cada vez más fluidos. En esta coreografía se manejaron las siguientes frases de movimiento:

- Gestos de los 5 sentidos creados cada uno por ellos mismos.
- Frase de las instrucciones hechas por cada uno de los integrantes del grupo 2 en la primera parte del laboratorio en la actividad “Creación de movimiento”.
- Trabajo y sensación del espacio en la caída libre con las colchonetas la cual se realizó esta actividad en la etapa 2 del laboratorio.
- Frases y experimentaciones hechas por mí y basadas en la experiencia del proceso de este laboratorio.

Las palabras que usaron para definir ¿Que sentían? Y ¿Cómo se sentían? en esta pieza fueron las siguientes:

Tabla 3.20 Respuestas a preguntas de sensación

	¿Qué sienten?	¿Cómo se sienten?
Ivonne	Armonía e Ilusión	Reto y Seguridad
Marco	Emoción	Orgulloso
Daniel	Seguridad	Relajado
Joaquín	Equilibrio y miedo	Seguro
Ángel	Diversión	Feliz
Sebastián	Conjunto	Tranquilo
César	Adrenalina	Relajado
Anahí	Paz y tranquilidad	Satisfecha

En esta coreografía también se experimentaron diferentes tipos de canciones, la primera con la que más trabajamos era un allegro en piano, pero el ritmo era bastante rápido, en cuanto empezamos a experimentarlo en silencio, pudimos descubrir que esta pieza daba para más si se realizaba de forma tranquila sintiendo todos los movimientos, por ello, empezamos a experimentar con canciones más lentas, quedando elegida una pieza de piano interpretada por el italiano Ludovico Einaudi llamada Nuvole Bianche. Esta pieza tiene una duración de 6 minutos.

A lo largo de los ensayos propusimos un performance en donde se pudiera aplicar las cualidades de cada uno de ellos, y que al mismo tiempo despertaran los sentidos. Este performance llamado “Despertando los sentidos” tendrá lugar antes de la tercera llamada en donde el chef con ayuda de todos nosotros hicimos canapés tanto dulces como amargos para poder despertar el sentido del gusto. Estos canapés se encontrarán en la parte de afuera mientras la gente espera para entrar al auditorio.

En esa misma espera un integrante de la tesis que será la masajista estará repartiendo papelitos las cuales tendrán escritos instrucciones que tendrán que hacer al estar sentados en las butacas. Estas instrucciones son con el objetivo de despertar algunos de los 5 sentidos entre ellos mismo dirán frase como “Toca a la persona más cercana que no conozcas” “Dile a la persona de tu derecha que sientes en este instante”.

El salón estará rociado previamente con algún olor para despertar también el sentido del olfato. Y por último el tenor integrante de la tesis, cantará algo a capela para despertar aún más el sentido del oído.

Esta parte se fue construyendo con ideas y aportaciones de todos, con la finalidad de sensibilizar los sentidos para una mejor recepción de las obras coreografías.

El sólo de César será a partir de las observaciones de cada maestro acerca de los patrones de movimiento y de las cosas que podría explotar aún más. Pero todos estos movimientos tratando de verlo y hacerlos conscientemente sin ninguna otra influencia, trabajando su sentido kinestésico, es por eso que lo realizará con los ojos vendados. La música será una conexión entre un video anterior y música en vivo. Teniendo una duración aproximadamente de 3 minutos.

El sólo de Sebastián lo realizará atrás de una pantalla que estará proyectando un video musical con una figura abstracta que va al ritmo de la música, en esta parte Sebastián realizará su propio movimiento la cual se verá reflejada como pura silueta, experimentando todas las sensaciones y las percepciones que los demás piensan de él haciendo conciencia de cada uno de ellos. Esta silueta es para poder mostrarle al público un movimiento muy puro.

Tendrá lugar también un video para introducir al espectador, tratando de mostrar ciertas “melodías cinéticas” en donde grabamos gente de muchos lugares tendiendo estas melodías con su cuerpo con el sólo hecho de tomar un café, platicar, correr o hablar.

Por último se fijaron ciertos elementos de la actividad ¿Podrías?, donde tuve la función de acomodar a los bailarines en ciertas partes y trazar algunas transciciones, en esta parte tratarán de interactuar con el público haciendole la pregunta con un movimiento muy simple, en donde un voluntario escogido por

nosotros en los ensayos contestará cantando, éste voluntario ensayo dos veces antes de la función.

4.2 Estructura de la coreografía final

Performance “Despertando los Sentidos”.

- Canapés
- Instrucciones escritas
- Olores
- Canto Joaquín

Introduciendo al espectador

- Video: Melodías Cinéticas
- Siluetas
- -Dentro de mí

Armonizando tus sentidos

¿Podrías?

Divertimento consciente